LA MÚSICA EN GRECIA Y ROMA

1. INTRODUCCIÓN

Nos vamos a centrar en una parte de la Antigüedad que es conocida como la *época Clásica*, un periodo muy extenso que abarca desde el S. VIII a.C. hasta la Caída del Imperio Romano en el año 476 d.C. En esta etapa destacan sobre todo dos civilizaciones, la griega y la romana.

No significa que antes del mundo clásico no existiera la música, ya que ésta es tan antigua como el propio hombre y hay manifestaciones que datan de tiempos remotos y de civilizaciones muy diversas como la egipcia (vista en el tema anterior), la china y la japonesa.

Sin embargo, en la época griega es donde se comienza a tener una información de la música más relevante. Así, en este periodo encontraremos los primeros ***documentos musicales conservados***.

No obstante, tampoco vamos a encontrar demasiadas fuentes de música como tal, pero si acudimos a pinturas, esculturas y a determinados restos artísticos que se han conservado y de tal manera, podemos hacernos una idea de cómo era la música griega.

Pues bien, los griegos de la época clásica desarrollaron en gran medida muchos campos de estudio, como las matemáticas, psicología, la filosofía,....y también la música. Para ellos la música era muy especial y por ello la tendrán muy presente en sus vidas: cantaban en bodas, funerales, nacimientos y demás ceremonias religiosas. La encontraremos siempre ***ligada a la poesía y a la danza.***

Los griegos, como veremos más adelante, creen en el ***potencial pedagógico de la música***, por lo que estará muy presente en la *formación de los jóvenes.*

Los romanos en su Imperio, acogieron todas las novedades que habían desarrollado los griegos, pero no dedicaron demasiado esfuerzo a la cultura musical, por lo que nos centraremos sobre todo en la música griega.

2. EL ORIGEN DIVINO DE LA MÚSICA

Los griegos de la Antigüedad atribuyen a la música ***facultades mágicas***. Para ellos la música puede ser capaz de curar enfermedades, modificar la conducta de las personas, obrar todo

tipo de prodigios, de catástrofes, de adversidades climatológicas... Por ello, la elección de la música para cada ocasión es importante.

La música va a estar muy relacionada con sus ***dioses***. A cada dios griego se le atribuye un instrumento que él mismo inventó. Así por ejemplo, al **Dios Hermes** se le atribuye la invención de la ***lira,*** que según cuenta la leyenda, construyó cuando era muy pequeño con un caparazón de tortuga. Su hermano Apolo que era muy envidioso le cambió la lira por un rebaño de vacas, por eso en todas las imágenes aparece Apolo con la lira.

Otra leyenda griega cuenta la historia del **Dios Pan**, al que se representa con la cabeza y el tronco de hombre y las extremidades inferiores de un macho cabrío. Pues bien, a este Dios se le atribuye la Flauta de pan. Cuenta la leyenda que su bella amada Siringe murió y se convirtió en caña. Con esta caña, Pan hizo una flauta de varios tubos. Este instrumento aún se utiliza en la actualidad en algunas regiones de Latinoamérica y se conoce con el nombre de flauta de pan o siringa, debido a la mitología griega.

Los mitos de Orfeo y de Dioniso arrojan luz sobre los conceptos musicales de los antiguos griegos. Orfeo canta y se acompaña con los sones de la lira y Dioniso, en cambio, no canta, pero perturba el ánimo con el sonido penetrante de su chirimía (aulos).

Ambos mitos simbolizan el poder de la música, pero mientras el primero subraya su valor educativo, el segundo demuestra hasta qué punto la música puede confundir y extraviar cuando no está guiada por el texto y la razón. Esta contraposición se refleja incluso en los instrumentos empleados: quien toca la flauta o cualquier instrumento de viento no puede cantar y, por lo tanto, no es capaz de desbastar la sensualidad de sus melodías con el significado del texto entonado; por el contrario, la lira y los instrumentos de cuerda en general permiten conciliar el placer de la buena música con las exigencias de equilibrio racional ofrecidas por las palabras.

3. CONCEPTO DE MÚSICA SEGÚN PENSADORES GRIEGOS

Cuando las ciudades-estado griegas alcanzaron una cierta estabilidad política y económica y las secuelas de las guerras se fueron convirtiendo en recuerdos, la sociedad pudo dedicar más tiempo al pensamiento puro y, en consecuencia, a interrogarse sobre la naturaleza de las cosas, el origen del hombre y el universo, así como a elaborar cosmologías globalizadoras.

Estos pensadores fueron los filósofos que, en el ámbito de las propias reflexiones, se preguntaron también sobre de la naturaleza y la finalidad de la música.

Inicialmente, el mundo griego estuvo influido por los ***antecedentes*** culturales mesopotámicos - en especial babilónicos - y egipcios; *la música era un instrumento necesario para obtener el favor de los dioses y un valioso aliado de médicos y magos.* Entre los s. VI y V a.C. la música trascendió estrictamente en lo religioso y entró a formar parte de la vida cotidiana de la población, y por tanto de su formación cultural. Con **Homero**, el cantor deja de utilizar su música para realizar sortilegios con lo que dispone de un verdadero repertorio de melodías adaptadas a cada ocasión.

Los filósofos **pitagóricos** dedicaron una especial atención al estudio y a la comprensión de la música e hicieron extensivas a ella las bases de su ***cosmología***; siguiendo el pensamiento del maestro, los seguidores de Pitágoras estaban convencidos de que ***la totalidad del universo estaba constituido por principios de opuestos, derivados de la oposición par-impar en el ámbito numérico, que son el principio de la realidad***. Los contrarios (macho-hembra, luz-tinieblas, bueno-malo, etc.), si quedaban librados a sí mismos, y precisamente por el hecho de ser contrarios, emprenderían una guerra sin fin y acabarían por hacer imposible la existencia de las cosas. Por lo tanto, existe una ley que favorece el equilibrio entre esos elementos: **la armonía.** *La armonía es la regla que gobierna el universo, los elementos naturales y el espíritu humano*. El hombre se debate entre el bien y el mal. Lo que le permite optar siempre por lo mejor.

Los pitagóricos contemplaban especialmente el *aspecto abstracto y teórico de la música y consideraban en un segundo plano su aspecto práctico.*

El filósofo **Platón** (ss. V-IV a.C.), por ejemplo, *condenó la música como fuente de placer irracional* y, en cambio, *exaltó su estudio teórico*, al que consideró *apto para educar al hombre y para iluminarlo acerca del significado de la vida y del mundo*. También **Aristóteles** (s. IV a.C.), no condenó la sensualidad de la música, despreció el aspecto físico de la misma; para él, la labor del instrumentista es un trabajo manual, concreto, totalmente desprovisto de la profundidad de la que, por el contrario, puede ser capaz quien escucha la música y reflexiona sobre ella.

Sólo con Aristoxeno, ya en el ocaso de la civilización griega clásica (finales del s. IV a.C.), se dedicó a *la música una atención de carácter menos filosófico y más específico.*

4. CARACTERÍSTICAS DE LA MÚSICA GRIEGA

- La música griega, estaba sometida generalmente a la ***transmisión oral***. La poesía y la danza (es decir la palabra y los gestos) van a ir siempre unidas a la música y le van a servir de apoyo para garantizar su difusión. Todo lo anterior explica que los griegos prefirieran la música vocal, provista de un texto poético cantado, a la instrumental; una composición que se reduce a la

melodía, aunque agradable, podía resultar irracional y empujar al oyente a vuelos sin freno ni control de la fantasía.

– Son muy pocos los fragmentos de trascripción musical griega que nos han quedado (podríamos hablar de unos 40), extraídos de inscripciones en piedra, de papiros y otros restos arqueológicos, pero hay que tener en cuenta que cualquier reconstrucción es una mera aproximación a su música.

Aún así, podemos hacernos una idea de las principales características de la música griega:

- La música griega es ***monódica***, esto no quiere decir que canten a una sola voz, sino que todas las voces cantan la misma melodía. Incluso los instrumentos acompañaban imitando la misma voz que el cantante. Estos instrumentos, en ocasiones realizaban pequeños adornos a modo de improvisación y a esta técnica se le conoce con el nombre de ***"heterofonía"***.

- La forma de notación griega era ***alfabética.*** Las alturas del sonido se representan mediante letras del alfabeto griego. El ritmo lo reflejan mediante los *pies métricos*, utilizados en la poesía, que son unos signos (rayas, puntos o semicírculos), colocados sobre las letras, que indican combinaciones de valores cortos y largos.
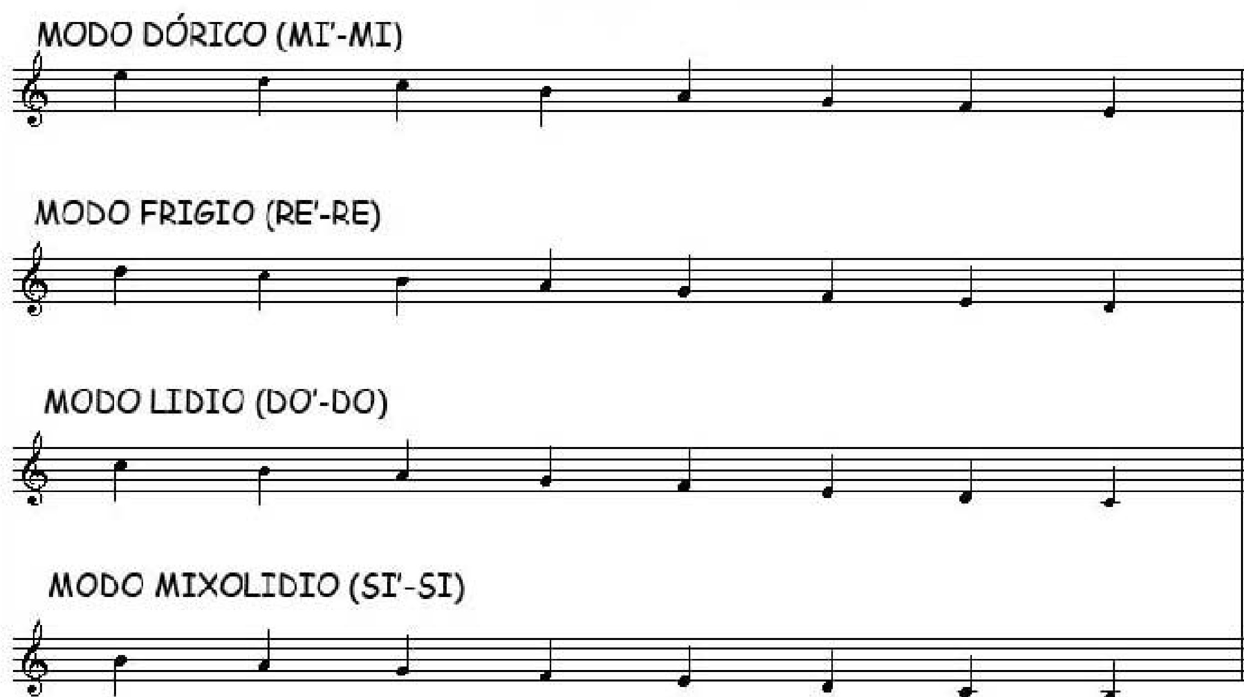
- Se ha señalado que para los griegos existía la ***ley de la armonía***, que tanto regía el ánimo humano como la música; según esta convención, una melodía puede tanto aplacar o excitar a la persona. Precisamente por este motivo, las melodías de los primeros siglos de la civilización griega se reducían a unas pocas fórmulas fijas (***nomoi***), cada una de ellas específica para el sentimiento que quería suscitar. Con el paso del tiempo (s.VI a.C.), estas melodías fijas fueron abandonadas de modo progresivo y se adoptaron esquemas bastante menos rígidos, los *modos*.

- El sistema musical griego se basa en los ***modos***. Parten de las cuatro cuerdas de la lira, que ellos denominan ***tetracordo***. Uniendo dos tertacordos obtienen una sucesión de ocho notas descendentes que se denominan ***modos*** (podríamos decir que son el origen de las actuales escalas). Cada modo comienza con una nota distinta y dependiendo de ésta, variaba la distribución de los tonos y semitonos. Podemos destacar cuatro modos principales.

- Hasta el s. IV la composición musical se reducía a *improvisaciones y variaciones* según el modelo de los esquemas tradicionales. Las antiguas composiciones que han resistido el paso del tiempo son una veintena. Entre ellas destaca un estáismo, es decir un canto coral, de la tragedia *Orestes* de Eurípides, del s. IV a.C., dos *Himnos Délficos*, en honor de Apolo,

grabados en piedra y datados en los alrededores del 150 a.C., y el *Epitafio de Seikilos*, grabado en una urna funeraria del s. I d.C.

- A partir del s. IV a.C., sobre todo gracias a la obra de **Timoteo de Mileto**, los músicos comenzaron a componer sus melodías con mayor libertad. Fue el propio Timoteo de Mileto quien modificó profundamente las estructuras musicales introduciendo frecuentes *modulaciones y cambios de ritmo, liberando drásticamente la música de la obligación, vigente durante largo tiempo, de repetir melodías y ritmos tradicionales.* Esta libertad se hizo cada vez más amplia y difundida a medida que la cultura griega se aproximaba a la época helenística (finales del s. IV a comienzos del s. III en adelante) y, a su vez, a la propia decadencia. En los albores de la época cristiana.

Una de las primeras fuentes de música griega que nos encontramos es "***El epitafio de Seikilos***". Se trata de una canción inscrita en una columna funeraria que data del siglo I d.C. En esta inscripción podemos ver cómo era esa notación musical alfabética de la Antigua Grecia. Aquí puedes ver la columna con el epitafio y una trascripción con los sonidos el ritmo y la letra.

Abb. 15/16. Kopenhagen Inv. Nr. 14897 (= Nr. 18)

Z Z KIZI K I ZIK O C OΦ
ον ζής, φαίνου, μηδέν όλως σύ λυπού,
Z I KIKC OΦ C K O I Z K C C CXJ
λίγον εστί το ζήν, το τέλος ο χρόνος απαιτεί

5. TEORÍA MUSICAL GRIEGA

Sabemos que la música cumplía un papel fundamental en la vida de los griegos, por ello está presente en todas las celebraciones y acontecimientos de la vida cotidiana.

La música es importante para la educación de los jóvenes, ya que los filósofos griegos se basan en la ***Teoría del Ethos***. Según esta teoría, la música es capaz de modificar las conductas de las personas; esto quiere decir que según las melodías que escuches, tu forma de comportamiento variará de una u otra manera. Las personas más influyentes de Grecia pronto se dieron cuenta de esta facultad de la música y decidieron dedicar grandes esfuerzos a la hora de educar a los jóvenes según su conveniencia.

Así, elaboraron una lista en la que enumeraban los diferentes modos griegos y la conducta que desarrollaba cada persona. Por ejemplo, el modo frigio es el adecuado para desarrollar conductas apacibles, el modo lidio sirve para expresar el llanto y el dolor...De esta manera, educando a los niños desde muy pequeños en unos determinados modos, eran capaces de crear estereotipos de personas que luego desarrollarían cierta actividad (los

soldados serían agresivos, las mujeres serían dóciles,...), y así se garantizaban la sociedad que ellos deseaban.

En la Teoría del Ethos destacan personajes muy importantes, como Aristóteles o Platón. Este pensamiento se extendió hasta la Edad Media. Hoy en día, está de moda la *musicoterapia*, ciencia que se encarga de curar enfermedades de carácter psicológico mediante la música, es decir, modificar ciertos comportamientos (agresividad, hiperactividad,...), por lo que podemos afirmar que de alguna forma la Teoría griega del Ethos sigue estando vigente.

Otro de los fundamentos de la música griega es el de la ***Teoría de las Esferas***, en la que podemos destacar al matemático Pitágoras. En esta teoría los griegos equiparan la ***música al Universo***. Los sonidos son los diferentes cuerpos celestes, que se mueven con un ritmo determinado; Pitágoras afirma que los cuerpos del cosmos con su movimiento producen sonidos y esos sonidos forman las armonías más perfectas, las cuales el hombre no puede escuchar ya que es un ser imperfecto que se ha acostumbrado al sonido terrenal.

Pitágoras, además, es uno de los más importantes teóricos de la música griega. A él se le atribuye la creación del **monocordio.** Se trata de un experimento con el cual este matemático logró obtener todas las notas de la escala. Consiste en una cuerda tensada sobre dos ejes, que al tocarla emitía un sonido; si colocabas el dedo en la mitad de la cuerda y volvías a pulsarla obtenías el mismo sonido a distancia de octava, si pisabas dos terceras partes y emitías un sonido, éste estaba a distancia de quinta del primero. Y así, dependiendo de la longitud de la cuerda, Pitágoras crea las proporciones que dan lugar a todas las notas. Crea por la tanto una gran *relación entre la música y las matemáticas*.

6. LOS INSTRUMENTOS EN LA ANTIGÜEDAD

Hoy en día no existe ningún instrumento de la Antigüedad que haya llegado hasta nosotros, por ello, para conocer estos instrumentos tenemos que fijarnos en los dibujos sobre cerámica y sobre grabados en piedra o en otros materiales o bien recurrir a dibujos que nos recreen cómo debían ser estos instrumentos.

La función principal de los instrumentos en la Antigüedad era la de *acompañar a la danza, al canto y a la poesía.* Hasta el siglo V d.C. es muy raro encontrar a los instrumentos como solistas.

Los griegos, no obstante, conocían instrumentos de las tres familias. Luego los romanos los adoptaron. A continuación se citan los más importantes:

a) VIENTO

- **AULÓS**: Especie de flauta doble. Cada mano se encargaba de uno de los tubos. Los romanos llamaron a este instrumento **Tibia**.
- **SIRINGA**: También conocida como flauta de Pan en honor a su dios creador. Se trata de un conjunto de tubos de caña unidos entre sí. Los romanos lo llamaron ***Fistula Panis***.
- **CORNU**: Es una especie de trompeta con el tubo en forma circular usada sobre todo para fines militares.

b) CUERDA

- **LIRA**: Especie de arpa primitiva. Las primeras liras estaban hechas con el caparazón de una tortuga como caja de resonancia. También se hacían con cuernos de cabra sobre los que se tensaban las cuerdas (que eran tripas de animal secas). Al principio la lira tenía 4 cuerdas y poco a poco se le fueron sumando más. Existieron instrumentos desarrollados a partir de la lira como el Barbitón o la cítara.

c) PERCUSIÓN

- **CRÓTALOS:** Pequeños platillos que se entrechocaban. En principio eran dos piezas cóncavas de madera y más tarde de metal.
- **TYMPANUM**: Era una membrana de piel de animal tensada sobre un marco de madera. Se golpeaba con la mano.

7. LA DANZA

La danza formaba parte importante de la vida de los griegos; bailaban en sus celebraciones al son de instrumentos como el aulós y el

tympanum. No nos han quedado documentos materiales que nos hablen de cómo eran las danzas griegas, pero existen grabados que representan, a menudo, figuras bailando, por lo que nos podemos hacer una idea de la importancia del baile para los griegos de la antigüedad. Los griegos distinguen entre las nueve musas a Terspsícope, musa de la danza.

En el periodo griego, la danza va indiscutiblemente unida al canto y al acompañamiento instrumental. La danza es elevada a una categoría superior por Platón, quien la considera como una parte de la educación en la infancia. La "***musike***", arte de las musas, se entendía como el arte que une la palabra, la melodía y el baile y se consideraba la más eficaz de las artes para educar al ser humano.

Hasta los más duros guerreros espartanos usaban la danza como medio de entrenamiento para la guerra. Sócrates, importante filósofo de la época, señala que "el que mejor baila es el mejor guerrero".

8. LA MÚSICA EN ROMA

La música romana apenas ofrece características propias ya que Roma, asimiló la música de los países que iba conquistando.Tomaron la música de Grecia, sobre todo después de que este territorio se convirtiera en provincia romana en 146 a.C.

CARACTERÍSTICAS:

- Es una música monódica. Sin ritmo, donde los acentos vienen marcados por la declamación del texto. Muy similar a la música griega pues utiliza elementos musicales de ella.
- Importancia de las fiestas musicales consistentes en brillantes cortejos formados por centenares de músicos y coros inmensos que recorrían la ciudad.
- Importancia de la música en el lenguaje ya que muchos oradores se acompañaban con la flauta.

LOS INSTRUMENTOS:

- Sobre todo instrumentos de viento. **Tibia** (versión romana del aulós) y tibicines (los tocadores). Diversos instrumentos de metal como la **tuba** (trompeta recta y de gran longitud) y cornicines (tocadores).

Los instrumentos más característicos eran una trompa circular en forma de G, llamada **cornu**, y una versión más pequeña de la misma llamada **buccina**. Grandes coros y orquestas. Grandiosos

festivales y certámenes musicales.

- También destacó en el mundo romano: el **órgano**, cuyo inventor fue Otesibio y su hijo Herón fue su perfeccionador. Este instrumento fue nexo entre la música de la Edad Antigua y el nacimiento de la música religiosa cristiana, que será el inicio de la música medieval.

COMO CONCLUSIÓN: Sabemos que el mundo antiguo legó a la Edad Media ciertas ideas fundamentales relativas a la música:

- la música consistiría fundamentalmente en la línea melódica pura.
- la idea de la melodía íntimamente vinculada con el texto.
- una tradición de la ejecución musical basada en la improvisación
- una filosofía de la música que consideraba el arte como un sistema ordenado.

AUDICIONES DEL TEMA

A continuación se exponen una serie de audiciones sobre la música de este tema.

- ORESTES STASIMON (Eurípides).
- EPITAFIO DE SEIKILOS (Anónimo del S. I d.c.).
- HIMNO A NÉMESIS
- IN DULCI JUBILO (Mike Oldfield) Fragmento moderno de una melodía de danza griega.